

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка

А.Б. Нижникова, Т.В. Сернова

**ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**

(из опыта работы профессора Т.Н. Нижниковой)

Учебно-методическое пособие

Минск 2000

УДК 78 (07)
ББК 85. 31р
Н 608

Печатается по решению редакционно-издательского совета
БГПУ им. М. Танка

Рецензент: кандидат искусствоведения, профессор Белорусской
академии музыки *Л.П. Ивашков*

Нижникова А.Б., Сернова Т.В.

1 608 Вокальные упражнения в педагогической практике (из опыта работы профессора
Т.Н. Нижниковой): Учеб.-метод. пособие. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2000. – 25 с.

В учебно-методическом пособии освещается опыт одного из ведущих вокальных педагогов республики, народной артистки СССР, профессора Белорусской академии музыки Т.Н. Нижниковой и внедрение его в повседневную практику широкого круга специалистов: вокалистов, вокальных педагогов, дирижеров-хоровиков, учителей музыки.

Адресовано студентам и преподавателям вокальных отделений музыкальных и музыкально-педагогических вузов и колледжей (училищ).

ББК 85. 31р

©А.Б. Нижникова, Т.В.Сернова, 2000

Правильная, планомерная работа, систематические ежедневные занятия, вдумчивое отношение к ним — единственно верный путь к сбережению голоса, к достижению искусства пения. Развитие и сохранение певческого голоса органически взаимосвязаны: физиологически неправильное развитие голосового комплекса неизбежно приводит к ухудшению его природных качеств и быстрому изнашиванию, не говоря уже о том, что препятствует развитию художественно-исполнительских способностей молодого певца. Именно поэтому вокально-техническому развитию голоса, то есть созданию "музыкального инструмента" и развитию техники игры на нем, даже при наличии отличных природных данных, уделяется большое внимание.

В данном пособии сделана попытка рассказать о некоторых методических приемах по развитию и воспитанию голоса из педагогической практики профессора Белорусской академии музыки, народной артистки СССР Т.Н.Нижниковой.

Опора на многовековой опыт предшествующих поколений педагогов-вокалистов, преемственность внутри национальных школ и между ними являются основой современной вокальной педагогики.

Во взглядах педагога-вокалиста на воспитание голоса проявляется, прежде всего, та школа, которую прошел сам педагог в годы обучения, и собственный исполнительский стиль, найденный в процессе творчества.

Рассматривая методы занятий профессора Т.Н.Нижниковой, ее высказывания о певческом искусстве и воспитании голоса, можно найти в них отражение метода У.Мазетти, переданного ей профессором М.В.Владимировой, развитого и дополненного собственным исполнительским и педагогическим опытом. Поэтому, говоря о Т.Н.Нижниковой, как о педагоге, невозможно не затронуть хотя бы в кратких чертах вокально-педагогические взгляды У.Мазетти.

Профессор Московской консерватории Умберто Мазетти являл собой пример представителя итальянской музыкальной культуры. Он сумел глубоко почувствовать особенности русской музыки, русского исполнительского стиля и творчески сочетать черты русской вокальной школы с итальянской культурой владения певческим звуком.

У.Мазетти умел раскрыть перед учеником музыкальное богатство произведения. Блестяще аккомпанируя своим ученикам, он увлекал их эмоциональной передаче музыкального текста, темпераментом, артистизмом. С первых шагов, требуя осмысленного пения и эмоционально окрашенного звучания, он

одновременно уделял огромное внимание красоте и верности образования певческого тона.

Верным певческим звуком У. Мазетти называл звук, хорошо опертый на дыхание, направленный в резонаторы вперед без какого бы то ни было напряжения, зажима в горле. Звук должен быть чистым, легким, естественным, без всяких дополнительных призвуков. Большое место отводил У. Мазетти вопросам развития певческого дыхания, умения его распределять в музыкальной фразе, а также выработке верной установки артикуляционных органов: губ, языка, челюсти, столь важных для правильного образования звука.

Он очень осторожно, бережно относился к голосу, не пытался "тянуть" его вверх или вниз, не позволял форсировать звук, избегал длительных занятий голосом, рекомендовал обязательный отдых во время пения. Главное внимание У. Мазетти было сосредоточено на нахождении и укреплении верного звукообразования в средней части диапазона голоса. Он считал, что голос должен крепнуть и развиваться исподволь, в результате верного с ним обращения. Следуя заветам итальянской вокальной школы, он приучал учеников к неустанной, целенаправленной работе над приобретением навыков свободного владения голосом.

Во взглядах Т.Н.Нижниковой на воспитание певца, на требования к голосу отразились не только воспринятые от У. Мазетти установки, но и художественно-исполнительские принципы, характерные для русской национальной школы пения, такие как: ярко выраженная тембральная окрашенность голоса, кантиленное звуковедение, декламационная правдивость, эмоциональная наполненность.

По окончании Московской консерватории вся творческая жизнь народной артистки СССР, профессора Т.Н.Нижниковой связана с Государственным академическим театром оперы и балета Беларуси. Ее репертуар включает огромное количество произведений белорусской вокальной музыки: и оперные партии, и романсы, и народные песни. Интонации белорусского музыкального языка стали родными для певицы.

Отмечая важное значение принципа преемственности в вокальной педагогике, вполне правомерно говорить о тесной, родственной связи белорусской вокальной школы с русской, которая имеет глубокие, устоявшиеся традиции и по праву считается одной из самых влиятельных вокальных европейских школ.

Придавая огромное значение вокальной технике, хорошему вокальному слуху и безупречной интонации, Т.Н.Нижникова неоднократно повторяет, что техника нужна певцу для исполнительского мастерства, для художественного воплощения оперных и камерных произведений, а также певческого долголе-

тия. Только хорошая вокальная школа и систематические ежедневные занятия дают певцу возможность сохранить голос на долгие годы. Владая блестящей вокальной техникой, Т.Н.Нижникова щедро делится своим мастерством с учениками. основополагающая установка профессора: голос от самой нижней ноты до самой верхней должен опираться на дыхание, попадать в резонаторы и звучать однородно и ровно на всем диапазоне. Необходимо присутствие в каждом звуке грудного и головного резонирования, меняется только доля участия обоих резонаторов (грудного и головного) в зависимости от высоты звука: чем он выше, тем больше доля участия головного (верхнего) резонатора. "Все делай дыханием,- говорит профессор,- глотка открыта и зафиксирована в этом положении для прохождения воздуха, а звук надо ощущать в куполе, в твердом небе за верхними зубами. Прижимай кончиком воздушной струи звук вверх и вперед к твердому небу".

Все колоратуры профессор учит петь оперным звуком, не сбрасывая с дыхания. "Чем выше нота, тем ниже (глубже) опора",- так говорила и народная артистка СССР, профессор В.В.Барсова, тоже ученица У.Мазетти.

Большой интерес представляет манера профессора играть упражнения. Несмотря на прекрасное владение фортепиано, Т.Н.Нижникова никогда не "перегружает" аккомпанемент: правой рукой поддерживает мелодию, выбирая такую динамику, чтобы певец слышал свой голос, а левой – прозрачная гармония с внятным басом. "Играйте упражнения ритмично, слушайте голос ученика",- наставляет профессор своих учеников, будущих педагогов.

Урок всегда строится из упражнений (10-15 мин.), одного или двух вокализов и художественных произведений.

Эта последовательность сохраняется при любой степени продвинутой ученика и приучает его к систематической работе над вокальной техникой к развитию вокального слуха, умению тонко отличать правильные певческие ощущения от неправильных. Т.Н.Нижникова постоянно подчеркивает необходимость строгой последовательности освоения вокальной техники и повышения вокально-технических и исполнительских задач.

В начале урока Т.Н.Нижникова обычно не дает ученику художественных произведений. Все ее внимание направлено на настройку голосового аппарата (как музыканту-струннику необходимо настроить свой инструмент, так и вокалисту свой голосовой аппарат также необходимо привести в рабочее состояние) и воспитание элементарных навыков формирования певческого звука. После этого профессор предлагает петь вокализы и произведения с текстом. К повышению их сложности она относится крайне осторожно. Вообще осторожность, бережное отношение к голосу – характерная черта Нижниковой-педагога. В

этом вопросе профессор полностью следует традициям, заложенным У.Мазетти, неоднократно подчеркивая, что все вокальные качества голоса развиваются в результате правильного обращения с ним, и, прежде всего, верного голосообразования и строгого режима.

В вопросе развития привычки ежедневной тренировки голосового аппарата значительная роль отводится самостоятельной работе студента, которая базируется на осознании им процесса голосообразования, исключая саморегулирующиеся процессы. Т.Н.Нижникова неоднократно говорит о том, что нельзя обучать бездумному, неосознанному формированию звука, пусть даже красивого. Ведь рано или поздно возникнут непредвиденные трудности. Но, если хорошо знать себя, свою природу, особенности голосового аппарата, все беды в творческой жизни певца поправимы, надо только очень внимательно заниматься. Занимаясь со студентами, профессор любит повторять: "Нужно с первых же шагов обучения все объяснять, чтобы студент работал осознанно." Особенно это касается вокальных упражнений, которые ученик использует для распевания каждый день. Умение быстро и правильно настроить голос на предстоящую работу, позволит певцу продлить его творческую вокальную жизнь. Но этому предшествует большой и сложный процесс обучения в классе под контролем преподавателя.

Большое значение на занятии Т.Н.Нижникова уделяет работе над вокальными упражнениями. Подробно объясняя задачи каждого, помогая студенту найти необходимые средства для решения этих задач, профессор добивается от него осознанного контроля над собой, запоминания вокальных ощущений, которые необходимо довести до автоматизма, чтобы в дальнейшем студент смог применить эти упражнения самостоятельно.

Огромную роль этих упражнений в процессе обучения подтверждает тот факт, что на некоторых уроках профессор может разрешить не петь музыкальные произведения, но исполнение вокальных упражнений и вокализов обязательно. Важна ежедневная наработка необходимых вокальных ощущений.

Такая система занятий в классе профессора Т.Н.Нижниковой приучает студентов к дисциплине, режиму, ответственности за то, что он делает сам, одновременно наилучшим образом развивает способности самоконтроля, самоанализа и тренирует голосовой аппарат.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД ВОКАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ПРОФЕССОРА Т.Н.НИЖНИКОВОЙ

Как отмечалось выше, начало урока обязательно посвящается упражнениям. Упражнения весьма разнообразны, даются в небольшом количестве и подбираются каждому ученику индивидуально, в зависимости от недостатков, которые ему нужно преодолеть. Их порядок на каждом уроке непременно меняется, приучая студента к выносливости и умению моментально перестроиться. При исполнении упражнений на фортепиано Т.Н. Нижникова часто дает лишь гармоническое сопровождение, считая это полезным для развития слуха. Нередко упражнения направлены на преодоление трудностей, встречающихся в художественных произведениях.

Сложные ходы, трудные пассажи, украшения - все это служит элементами, из которых профессор строит упражнения. Такая система помогает усвоению студентами правильного звуковедения в художественном произведении.

Упражнения, предлагаемые Т.Н.Нижниковой, являются материалом для выработки основных вокально-технических навыков: петь легато, стаккато, интонировать гаммы и интервалы, пользоваться различной динамикой и тембром, филировать звук, четко произносить согласные и формировать чистые гласные.

Начиная работу над голосом, исходя из его типа, важно верно выбрать удобные для него тональности. Для сопрано упражнения лучше начинать в ми - ми-бемоль мажоре, в зависимости от высоты голоса. Для меццо-сопрано - с ре-мажора. У сопрано ре 1 октавы часто берется в грудном регистре (переходная нота). Поэтому с ре-мажора сопрано начинать нехорошо, так как теряется микстовое звучание, и не будет положительного эффекта. С самого начала голос должен звучать естественно, чтобы ученик чувствовал себя комфортно.

В начале урока профессор не разрешает исполнять упражнения в медленном темпе, так как голосовой аппарат еще не разогрет и ученику достаточно трудно тянуть звук в медленном темпе. Поэтому выбираются короткие упражнения в среднем темпе. Их порядок строится по принципу от простого к сложному, от этого зависит и время, выделенное на распевание. С младшими студентами оно длится не более 10 минут, старшим же отводится больше времени, так как вокальные задачи, стоящие перед ними, гораздо сложнее и разнообразнее.

Всегда индивидуально направленные, разнообразные и многочисленные упражнения Т.Н.Нижниковой можно разделить на несколько основных групп